

Research on the Design and Aesthetic Craftsmanship of Jade Carvings in the Ming Dynasty

Heming Huang Hailong Sun Qihang Xie

School of Architecture and Art Design University of Science and Technology Liaoning, Anshan, Liaoning, 114000, China

Abstract

Jade carvings of the Ming Dynasty, as an important chapter in the history of Chinese jade development, integrate the craftsmanship of previous dynasties and have unique characteristics of The Times. This article conducts a systematic study on jade carvings of the Ming Dynasty from four dimensions: historical context, modeling features, craftsmanship system and aesthetic thought. At the historical context level, the development of jade carving in the Ming Dynasty was deeply influenced by both the court etiquette system and the commodity economy, forming a production system where official and civilian works were carried out in parallel. In terms of design, Ming Dynasty jade carving presented a dual style of "thick and simple" and "exquisite and delicate". Jade belts, jade pendants and other jade used in the court were strictly regulated. The prevalence of auspicious themes in the late period reflects the influence of citizens' aesthetic standards. In terms of craftsmanship and techniques, jade carvers in the Ming Dynasty reached new heights in skills such as inlaid carving, incised line engraving, and chiseling, demonstrating the unique aesthetic of traditional Chinese jade carving culture.

Keywords

Ming Dynasty jade carving; Shape design; Craft techniques; Craft Aesthetics

明代玉雕饰品造型设计与工艺美学研究

黄鹤鸣 孙海龙 谢启航

辽宁科技大学建筑与艺术设计学院, 中国·辽宁鞍山 114000

摘要

明代玉雕饰品作为中国玉器发展史上的重要篇章,集历代工艺之大成而独具时代特色。本文从历史语境、造型特征、工艺体系与美学思想四个维度,对明代玉雕饰品进行系统研究。在历史语境层面,明代玉雕的发展深受宫廷礼仪制度与商品经济双重影响,形成了官作与民作并行的生产体系,在造型设计方面,明代玉雕呈现出"浑厚简练"与"精致细腻"的二元风格,玉带板、玉佩饰等宫廷用玉讲究规制严谨,晚期吉祥题材的盛行反映了市民审美的影响。工艺技法上,明代玉工在镂雕、阴线刻、掏膛等技艺方面达到新高度,展现出中国传统玉雕文化独特的工艺美学。

关键词

明代玉雕; 造型设计; 工艺技法; 工艺美学

1 引言

明代是中国玉器发展史上一个承前启后的重要时期,其玉雕艺术在继承宋元传统的基础上,形成了独特的时代风格与审美特征。明代玉雕饰品不仅是珍贵的物质文化遗产,更是研究明代社会、经济、文化与工艺技术的重要实物资料。从历史维度看,明代玉器处于中国古玉发展的重要转折点,它既是传统玉器文化的集大成者,又为清代玉器的高度繁荣奠定了基础。这一时期,贵族冠服上以不同的玉饰显示不同的身份地位,形制、纹饰追求雍容华贵、富丽堂皇。这种王公贵胄的重视和特殊需求,促进了宫廷玉雕的迅速发展。

明代玉雕饰品对于传承与弘扬传统工艺文化,丰富古代工艺美术理论体系,以及为当代玉雕艺术创作提供历史借鉴都具有重要价值。同时,明代玉雕中体现的设计理念和工艺美学思想,对于今天的艺术创作和设计创新仍具有启示意义。

2 国内研究现状

国内对明代玉雕的研究已取得一定成果,但仍存在进一步深入的空间。故宫博物院研究员张广文根据多年文物研究经验,结合出土文物和故宫博物院的收藏,对明代玉雕饰品的特点、用材及工艺、玉礼器、服饰用玉与玉佩坠、等问题进行了系统梳理,总结出明代玉器制造的成就与特点。为明代玉雕饰品研究形成了重要参考。

此外,还有学者从审美情趣和文化价值角度对明代玉

【作者简介】黄鹤鸣(2004-),男,中国辽宁海城人,在读本科,从事产品设计玉雕研究。

器进行了探讨,系统分析了明代玉器的工艺、纹饰和造型等审美特征,并结合现在玉雕的创作手法以及审美方式做出相对应的研究

但对明代玉雕饰品的造型设计规律、工艺技法体系及其背后的美学思想的系统研究仍显不足,需要进一步整合多学科资源进行深入探讨。

3 明代玉雕饰品的历史语境与类型学分析

明代玉雕的发展与其所处的社会文化环境密切相关。明初,为了改变元代后期混乱的政局以及被严重冲击的中国及国际社会,朱元璋登基后马上采取各种措施恢复商品经济与农业生产,在较短的时间里,使中国的经济以及生产力恢复到鼎盛时期,但是为恢复经济生产以及中国封建时期的传统礼教,工艺美术的发展一度受到限制而更加主要的去强调它的规范性以及等级。永乐年间,工艺美术品生产进入复苏和发展阶段,但琢玉业发展较为缓慢,主要继承宋元传统,作品数量不多,形体也较小,这种状态大约延续到嘉靖时期。明代中期以后,随着商品经济发展和城市繁荣,人们不再为物质生活发愁之后转而渴望精神层面的满足,玉器生产逐渐活跃起来。尤其在江南地区,居民生活的方式由厚厚俭朴转向奢侈靡费,市场需求大规模增长,玉器作为重要的消费品获得了较大的发展空间。北京、苏州成为玉雕艺术的两个中心,其中苏州的玉雕工艺尤其发达,有“良玉虽集京师,工巧则推苏郡”之说。

明代玉器的生产分为宫廷和民间两种体系。明朝政府机构御用监下设有“玉作”,负责生产供宫廷使用的玉器,其中相当数量的作品是依据古礼复制的礼器,风格端庄敦厚,审美趣味相对保守。而民间玉器工艺则适应市场需求,具有浓厚的世俗气息和时代特点,自由地追求新奇和富丽。这种官民体系的并存与互动,构成了明代玉器发展的基本格局。但是宫廷,官僚以及民间用玉都有严重的等级制度划分

明代玉雕饰品种类繁多,根据其功能和用途,可分为以下几大类型:

礼器类:玉圭、玉璧、圭璧、玉琮用于礼天、地、社、稷、祭日、月、郊祀礼、宫廷礼仪及太庙祭祀

佩饰类:玉带板、玉佩坠、头饰、玉串饰装饰身体、显示身份地位,云形饰件与璜、珩、花叶组成玉串饰

仿古类:仿古玉圭、玉璧、玉琮、玉剑饰模仿先秦和汉式玉器,满足复古怀旧和收藏需求

玉礼器是明代玉器中等级最高的品类,主要包括玉圭、玉璧等。明代玉圭形制与汉代相似,但多有饰纹,且有的是一面较平,另一面中央从尖首至底有一凸脊,所饰纹有日、月、星、海水、山石、弦纹和谷纹等。玉璧则多为一面浮雕两条或两条以上的螭纹,另一面饰谷纹或卧蚕纹,一般器物较小,最大直径不足20厘米,而厚度相对较厚,有的达1厘米。

佩饰玉在明代玉器中占有很大比重。佩玉习俗仍很盛

行,因而各种头饰、佩件不但制造量大,还出现了新的品种。玉带板是明代官服制度的重要组成部分,一套玉带通常由20块组成,分前后两节结缀,饰纹极为丰富,有龙纹、螭纹、飞龙纹、婴戏纹、松竹梅纹、鹿纹、凌霄花纹、狮子纹、瓜果纹等。晚期又流行借鉴书画形式的方形玉佩(又称玉牌子、玉别子)。

仿古玉器在明代也有较大发展,这是在统治阶级提倡“法先王”的复古思想下出现的。仿古玉佩中仿春秋、战国和魏晋南北朝常见的成组玉佩为主,唯其形式有别,上结缀玉器的数量亦较多,一般都在数十件。其他复古玉饰如汉代盛行的玉翁仲、玉刚卯与严卯、玉剑饰等也偶有所见。

4 明代玉雕饰品的造型设计特征

4.1 总体造型风格

明代初期的造型风格主要事宜宋元的造型风格相接近,到明朝的中后期才逐渐形成自成一派的造型风格

4.2 造型的题材与寓意

吉祥如意题材:明代晚期嘉靖、万历两朝将近一个世纪,祈福增寿的祥瑞题材大为流行。在玉器上比比皆是隐喻吉祥的纹饰。这些吉祥题材又可细分为:寓意福禄寿喜、荣华富贵的、事业飞黄腾达、子孙昌盛、寓意天象、节令、等众多题材吉祥图案的表现形式多样,有的采用传说中的神仙玉器,有的采用传统的祥瑞物表现吉利的玉器,还有的采用谐音方式暗示的吉祥用语。

仿古题材:明代复古玉礼器主要包括玉圭、玉璧、圭璧、玉琮等种类,用于礼天、地、社、稷、祭日、月、郊祀礼、宫廷礼玉及太庙祭等场合。这些仿古玉器并非简单模仿古代形制,而是融入了当代的审美和理解,形成了一种既古雅又具有时代特色的风格。

4.3 造型设计的阶层差异与互动

明代玉雕饰品的造型设计呈现出明显的阶层差异,同时又存在着相互影响与互动。明代玉器的生产分为官、民两个体系,官作玉器与民间玉器在造型设计上各有特色。

宫廷玉器的设计风格端庄厚重,装饰繁复,体现了皇室的权威与富贵。风格比较端庄敦厚,审美趣味相对保守。宫廷玉器特别注重礼仪性和象征性,如玉圭、玉璧等礼器,形制严谨,纹饰规范,体现了统治阶级对传统礼制的重视。明代玉带板更是官阶等级的重要标志,制作精美,纹样丰富,有严格的使用规定。

民间玉器则更注重实用性和装饰性,风格活泼生动,富有生活气息。明代中后期,随着城市经济的发展和市民阶层的壮大,民间玉器的需求量大增,造型题材也更加多样化,多反映民众对美好生活的向往和追求。

5 明代玉雕饰品的工艺技法体系

5.1 玉料的选择与特点

明代玉雕所使用的玉料主要来自新疆和田,也有部分

来自其他地区的玉料。明代使用的玉材料种类较多,但以青玉、白玉为主,另有黄玉、碧玉等品种。从材质质量看,明代玉料的选择较为严格,特别是宫廷玉器和名家制品,多选用优质玉料。

从现存明代玉器来看,其用材有以下特点:一是多样性,使用多种颜色的玉料,但以青玉为主;二是注重玉质,凡制器用玉料,多为经过严格筛选的优质玉,务求色纯质润;三是量料取材,根据玉料的形状、色泽和质地设计造型,做到因材施艺。

5.2 核心雕刻技法分析

明代玉雕饰品的核心雕刻技法

明代玉器的镂雕工艺十分发达,特别是在玉带板、玉佩饰等器物上广泛应用。明代玉器的镂雕技法在继承宋元传统的基础上有所发展,纹饰更加复杂,层次更加丰富。纹饰清晰,层次分明,底子平齐,体现了高超的琢玉技术。

阴线刻是明代玉器上常用的装饰技法,其特点是线条粗壮有力,刀法刚劲。这种阴线刻技法在明代早期的玉器上尤为明显,形成了明代玉器独特的线条美。

明代玉器的浮雕技法应用广泛,特别是浅浮雕居多。根据纹饰起伏的高低,可分为浅浮雕和高浮雕。明代玉器上的浮雕纹饰清晰,层次分明,底子平齐,如在玉璧、玉带板等器物上常见的螭龙纹、云纹等,多采用浮雕技法表现。

明代玉雕大师陆子冈在雕刻技法上有着独特的贡献。陆子冈治玉务求纹饰清晰规整,底子平齐。凡琢文字,皆琢刻难度较大的阳文,字体间架严整,使转灵活,有如书写效果。这种精湛的技艺使"子冈玉"成为明代玉器的杰出代表,被当作精美艺术品争相收藏。

6 明代玉雕饰品的工艺美术思想

明代玉雕注重材质美与工艺美的有机结合,体现了"材美工巧"的设计理念。明代玉工能够根据玉料的天然特质进行创作,充分利用玉料的色泽、纹理和质感,创造出既尊重材料特性又富有艺术感染力的作品。

同时,明代玉雕还体现了中国传统艺术中"虚实相生"的美学原则。在造型设计上,明代玉工注重实体与空间的相互关系,通过镂空、透雕等技法,营造出虚实结合、有无相生的艺术效果。特别是在玉带板、玉佩饰等作品中,镂空技法不仅减轻了器物的重量,更增加了造型的层次感和灵动性。

明代玉器中的薄胎器皿更是体现了虚实相生的美学思想。这些器皿虽然胎薄如纸,但造型饱满,结构稳固,既有实质的容量功能,又给人以轻盈飘逸的视觉感受,实现了实

用与审美的统一。

明代玉雕的工艺美术在自然题材作品中表现得尤为明显。如青玉竹节杯,不仅形似竹节,更通过微妙的曲线和简洁的装饰,表现了竹子的清高和劲节,赋予了作品深刻的文化内涵和精神价值。同样,玉双管式笔插取竹、桃、兰、芝之形,不仅造型生动逼真,更以象征手法表达了君子之德,体现了文人士大夫的价值观念和审美理想。

明代玉雕艺术还体现了自成一派的美学境界。明代玉工虽然技艺精湛,能够雕琢出极为复杂精细的纹饰,但并不一味追求技术和装饰的堆砌,而是注重把握艺术的美感

这种美学境界在明代玉雕的不同品类中有不同表现。在宫廷玉器和部分名家作品中,装饰繁复,工艺精湛,体现了华贵富丽的社会景象。但无论是繁是简,都体现了明代玉工对艺术本质的深刻理解和对审美规律的准确把握。明代玉雕饰品的工艺美术思想丰富而深刻,既有对传统工艺思想的继承,又有时代的创新和发展。这些美学思想不仅指导了明代玉雕的艺术创作,也对后世玉雕艺术的发展产生了深远影响,为中国传统工艺美术增添了宝贵的内容。

7 结语

明代玉雕饰品是中国古代玉器艺术发展中的重要一环,形成了独属于明代的风格和艺术特色。明代玉雕在造型设计上呈现出浑厚简练与精致细腻并存的特点,题材丰富,寓意深远,体现了不同社会阶层的审美需求和文化观念。明代玉雕展现出高超的技术水平和完整的匠作体系,具有深刻的文化内涵和审美价值。

通过对明代玉雕饰品的系统研究,我们不仅能够更加全面地了解明代工艺美术的发展历程和艺术成就,也能够从中汲取有益的经验 and 启示,为当代玉雕艺术和工艺美术的创新发展提供历史借鉴。当然,明代玉雕研究仍有进一步深入的空间,特别是关于地域特色、流派传承以及具体工艺技术的细节等方面,还需要更多的考古发现和文献研究来补充和完善。引起更多学者对明代玉雕艺术的关注和研究,共同推动中国传统工艺美术研究的深入发展。

参考文献

- [1] 张莉.浅谈明代玉器的特点[J].文物鉴定与鉴赏,2017,(12):60-61.
- [2] 郑波.试析明代装饰类玉器(玉带饰)取材、发展与演变规律[J].文物鉴定与鉴赏,2021,(10):51-53.
- [3] 张广文.明代玉器专题连载之八——明代的服饰用玉及玉佩坠(下)——民间的佩玉风气[J].紫禁城,2008,(09):124-133.
- [4] 张广文.明代玉器专题连载之八——明代的服饰用玉及玉佩坠(上)——宫廷服饰用玉及其影响下的玉佩饰[J].紫禁城,2008,(08):142-161.